

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA

ASIGNATURA OPTATIVA: PROBLEMAS DE ESTÉTICA

Estética barroca y capitalismo: actualidad crítica del bajo continuo

SEMESTRE 2024-2

CICLO:

FORMACIÓN ÁREA: ESTÉTICA

CLAVE	HORAS/SEMANA/SEMESTRE		TOTAL DE HORAS	CRÉDITOS
	TEORICAS	PRÁCTICAS		
	32		32	

Carácter: Optativo

Tipo: Teórico

Modalidad: Curso presencial

Asignatura precedente: No

Asignatura subsecuente: No

INTRODUCCIÓN

Para Bolívar Echeverría la modernidad tiene un fundamento técnico y la clave para comprenderla aparece cifrada en términos económicos. Entendida como la “característica determinante de un conjunto de comportamientos [...] discontinuos e incluso contrapuestos a la constitución tradicional de la vida [...]”, la modernidad, como proyecto civilizatorio, es provocada por un “recentramiento tecnológico” que permite atisbar la posibilidad de que la reproducción material humana pueda desarrollarse en condiciones de abundancia en lo que se refiere a la producción, circulación y disfrute de los bienes de consumo.

En la historia de la música occidental este “recentramiento tecnológico” que actualizó las posibilidades de una abundancia sonora sin precedentes se materializó en una “máquina musical de dos pisos” que en su parte superior nos muestra la melodía (o eventualmente un “discanto”, a dos o tres voces, e incluso un contrapunto melódico), y en la parte inferior diagrama las notas de bajo que —mediante el uso de “cifras” o “cifrados”, permite estructurar secuencias continuas de acordes armónicos que se materializan de modo más o menos libre—. El resultado estético es que el sentido musical se desdobra mediante “cadencias” armónicas que se suceden en un flujo continuo, logrando que la melodía y el bajo se vinculen continuamente al interior de un tiempo narrativo de tipo escénico, permitiendo, así, que la música se despliegue en un ritmo que, prácticamente, se sincroniza con el ritmo natural de la vida.

Desde el siglo XVII diversos poderes políticos y económicos han reclamado el uso de la “máquina musical de dos pisos” para representar su “gloria” y su “grandeza” —pues incluso hoy este potente dispositivo todavía es utilizado exitosamente por la industria cultural en géneros de gusto masificado para “dramatizar” las narrativas de los grupos de poderes políticos, económicos, policíacos, para-policíacos, militares, y paramilitares, y sus narco variantes actuales—, sin embargo, la utilización propiamente barroca de la “máquina musical de dos pisos” permite que la donación de formas sonoras y vibratorias logre la abundancia, la exuberancia, la copiosidad, la profusión, e incluso la “exageración” y el “exceso” en el ámbito de lo formal y lo cualitativo.

La música barroca, es, así, una prefiguración, en el plano de la representación estética, de un tipo de modernidad basada en la riqueza material formal y cualitativa, que se distancia críticamente de la “escasez relativa”, el criterio central alrededor del cual se organiza la reproducción social en la modernidad capitalista. En el presente curso se revisará la manera en que la música barroca —que influye en los barroquismos y neobarroquismos contemporáneos— opera mediante la técnica del bajo continuo, enfatizando la “forma natural” de los sonidos de bajo (que debido a la lentitud de sus vibraciones son recibidas mediante percepciones táctiles, así como auditivas convirtiéndose en una parte “extramusical” —por inabarcable e incomprensible— dentro del dispositivo que define el perfil general de la música moderna), mostrando así, que una modernidad no capitalista, fundamentada en la abundancia, necesita orientarse de manera práctica hacia las formas naturales del mundo. Otra manera de expresarlo es mediante la fórmula siguiente:

monodía ("discanto"-contrapunto)
bajo cifrado = armonía = ∞ variaciones

OBJETIVO GENERAL:

1. Revisar la actualidad crítica de la “máquina musical de dos pisos” como un dispositivo estético que admite un uso no necesariamente capitalista

OBJETIVOS PARTICULARES

1. Contextualizar los estilos artísticos barrocos en relación con el ascenso social de la burguesía mercantil y el surgimiento del mercado mundial
2. Revisar la posible actualidad crítica del pensamiento y del estilo artístico barrocos, como vías teóricas para plantear configuraciones posibles de sociedades modernas no capitalistas o post-capitalistas

NÚM. DE HRS. POR UNIDAD	TEMARIO
2 hrs.	Introducción al curso.
2 hrs	“Los nuevos estilos del siglo XVII” (Peter Burkholder/Donald Grout/Claude Palisca).
2 hrs	“Tesis 1, 2, (B. Echeverría en <i>Modernidad y capitalismo: 15 Tesis sobre la modernidad</i>)
2 hrs	Tesis 14 y 8 ” (B. Echeverría en <i>Modernidad y capitalismo: 15 Tesis sobre la modernidad</i>)
2 hrs.	Tesis 3 y 5 ” (B. Echeverría en <i>Modernidad y capitalismo: 15 Tesis sobre la modernidad</i>)
2 hrs.	Tesis 7, 10 y 12 ” (B. Echeverría en <i>Modernidad y capitalismo: 15 Tesis sobre la modernidad</i>)
2 hrs.	“Los comienzos de la ópera”, en H. Raynor, <i>Una historia social de la música. Desde la Edad Media hasta Beethoven.</i>
2 hrs.	“2ª, 3ª, 4ª conversaciones” (H. Kurtnisky_B. Echeverría, en <i>Conversaciones sobre lo barroco</i>)
2 hrs.	“Sacrificar” en J. Attali, <i>Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música.</i>
2 hrs.	“Representar”, en J. Attali, <i>Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música.</i>
2 hrs.	“¿Qué es el barroco?”, en G. Deleuze, <i>El pliegue.</i>
2 hrs.	“La mercancía”, en K. Marx, <i>El capital T.I, V.I</i>
2 hrs.	“El barroquismo en América Latina”, B. Echeverría, <i>Vuelta de siglo</i>)
2 hrs.	<i>Reverberación del valor de uso: vida cotidiana, corporeidad y disfrute en el ethos barroco.</i> Ángeles Smart,
2 hrs.	<i>Barroco y postcapitalismo. Tres escenarios,</i> Carlos Oliva Mendoza
2 hrs.	Conclusiones del curso

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Attali, Jacques. *Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música*. Siglo XXI Editores. México. 2017.
- Burkholder, P., Grout y D., Palisca, C. *Historia de la música occidental*. Ed. Alianza Editorial. Madrid. 2008.
- Deleuze, Gilles. *El pliegue*. Ed. Paidós. Barcelona, 1989.
- Echeverría, Bolívar. *La modernidad de lo barroco*. Ed. ERA. México. 2000.
- Echeverría, Bolívar. *Las ilusiones de la modernidad*. Ed. UNAM/El equilibrista. México, 1995.
- Echeverría, Bolívar. *Vuelta de siglo*. Ed. Era. México, 2006.
- Marx, Karl. *El capital. Crítica de la economía política. Traducción, advertencia y notas de Pedro Scaron*. Siglo XXI Editores. Tomo I, Vol. 1. México. 2018.
- Oliva Mendoza, Carlos. *Espacio y Capital*. Universidad de Guanajuato. México. 2016.
- Oliva Mendoza, Carlos. *Semiótica y capitalismo. Ensayos sobre la obra de Bolívar Echeverría*. Ed. Ítaca-UNAM. 2013.
- Raynor, Henry. *Una historia social de la música. Desde la Edad Media hasta Beethoven*. Ed. Siglo XXI. México. 1986.
- Smart, Ángeles. *Reverberación del valor de uso: vida cotidiana, corporeidad y disfrute en el ethos barroco*. Revista de Ciencias Sociales 42. Volumen I, diciembre de 2020. Universidad Central del Ecuador

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Aguilar Rivero, Mariflor. *Confrontación. Crítica y Hermeneútica. Gadamer, Ricoeur, Habermas*. Ed. Fontamara-UNAM. México. 1998.
- Buci-Glucksmann, Christine. *Baroque Reason. The Aesthetics of Modernity. Translated by Patrick Camiller, with an Introduction by Brian S. Turner*. Ed. SAGE Publications. London. 1994.
- Buci-Glucksmann, Christine. *The Madness of Vision. On Baroque Aesthetics*. Translated by Dorothy Z. Baker. Ohio University Press. Athens, Ohio, 2013.
- Echeverría Bolívar. *Definición de la cultura*. Ed. Ítaca-FCE. México. 2010.
- Echeverría, Bolívar. *Antología. Crítica de la modernidad capitalista*. Ed. Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. La Paz, 2011.
- Echeverría, Bolívar. *Definición de la cultura*. Ed. Itaca/FCE. México, 2010.
- Echeverría, Bolívar. *El discurso crítico de Marx*. Ed. FCE-Ítaca. México, 2010.
- Echeverría, Bolívar. *La modernidad de lo barroco*. Ed. ERA. México. 2000.
- Echeverría, Bolívar. *Las ilusiones de la modernidad*. Ed. UNAM/El equilibrista. México, 1995.
- Echeverría, Bolívar. *Modernidad y blanquitud*. Ed. Era. México, 2010.
- Echeverría, Bolívar. *Valor de uso y utopía*. México. Siglo XXI Editores. México, 2010. Echeverría, Bolívar.

Vuelta de siglo. Ed. Era. México, 2006. Federici, Silvia. *Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*. Ed. Traficantes de sueños. Madrid. 2010.

Fubini, Enrico. *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*. Ed. Alianza Editorial. Madrid. 2005.

García de León, Antonio. *El mar de los deseos. El Caribe afroandaluz, historia y contrapunto*. FCE. México. 2016.

Karatani, Kojin. *Transcrítica. Sobre Kant y Marx*. Traducción, Andrea Torres Gaxiola, Revisión, Carlos Oliva Mendoza. UNAM, Facultad de Filosofía y Letras. México, 2020

Leibniz, Gottfried Wilhelm. *Correspondencia con Arnould*. Ed. Losada. Buenos Aires, 2005.

Leibniz, Gottfried Wilhelm. *Monadología. Edición trilingüe. Introducción de Gustavo Bueno. Traducción de Julián Velarde*. Pentalfa ediciones. Oviedo, 1981.

Maravall, José Antonio. *La cultura del barroco. Análisis de una estructura histórica*. Ed. Ariel. Barcelona, 1975.

Martínez Gutiérrez Luis Guillermo. *Esta voz que nos convoca. Estudios sobre la estética de Adolfo Sánchez Vázquez*. Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. México, 2022.

Marx, Karl [Friedrich Engels]. *El Capital. Traducción de León Mames, revisión y notas de Pedro Scaron*. Tomo III/Vol. 6. Siglo XXI. México, 2010

Scholz, Roswitha. *El valor es el hombre. Tesis sobre socialización del valor y relación de género*. SOCIOLOGÍA HISTÓRICA 9/2019: 866-905. 2000

Spinoza De, Baruch. *Ética demostrada según el orden geométrico. Introducción, traducción y notas de Vidal Peña*. Ed. Orbis Hyspamérica. Madrid, 1980.

Torres Gaxiola, Andrea. *La técnica del capital*. Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. México. 2021.

Torres Gaxiola Andrea y Martínez Gutiérrez Luis Guillermo, Comp. *Modernidad barroca y capitalismo. debates sobre la obra de Bolívar Echeverría. Volumen 2*. Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. México, 2023.

Wölfflin, Enrique. *Conceptos fundamentales de la historia del arte*. Ed. Espasa Calpe. Madrid. 1952.

Wölfflin, Heinrich. *Renacimiento y Barroco*. Ed. Paidós. Barcelona, 1986.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Realizadas por el docente:

- la exposición oral de los temas
- la retroalimentación (oral o escrita) de las participaciones de las y los estudiantes
- dirección de apreciación de obras artísticas y hechos culturales relacionados con los temas discutidos

Realizadas por estudiantes:

- realización de las lecturas con anotaciones sobre las ideas que les parezcan relevantes
- comentarios personales sobre las lecturas.
- discusión colaborativa sobre las lecturas durante las sesiones de clase
- realización de un trabajo escrito final del curso (ensayo, disertación, ficheros de investigación)

HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS EN LÍNEA

- Google classroom, correo electrónico, zoom. Transmisión asíncrona por plataforma Youtube para escuchar y visualizar ejemplos de las prácticas musicales trabajadas durante los temas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Reconocimiento de las ideas centrales de cada lectura

Reconocimiento de líneas de investigación posibles que podrían desarrollarse a partir de cada lectura

Capacidad de discusión mediante la reconstrucción de argumentos de forma oral

Capacidad de componer argumentaciones de modo escrito

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Participación en las discusiones vinculadas con las lecturas obligatorias o secundarias (30%)

Realización de un ensayo final en el que los alumnos desarrollen un ensayo o disertación estructurada (Introducción, aparato crítico, construcción y reconstrucción de argumentos) sobre un tema visto en clase (70%)